

Theaster Gates: The Gift and The Renegade (Theaster Gates: El regalo y la retracción)

**Contemporary
Arts Museum
Houston**

¿Cómo logramos que la preservación y el regreso del ladrillo de Freedmen's Town sea sagrado?

– Theaster Gates

La exposición *Theaster Gates: The Gift and The Renege* (Theaster Gates: El regalo y la retracción) abarca pinturas, esculturas, e instalaciones a gran escala que tienen en cuenta historias de trabajo, herencias materiales y la dinámica sociopolítica de Freedmen's Town en el Cuarto Distrito de Houston. Establecida en 1865 como el barrio principal de Houston, Freedmen's Town es una comunidad construida por negros recién liberados que formaron una comunidad vibrante arraigada por las calles de ladrillos que construyeron y colocaron a mano. Hoy, esas mismas calles de ladrillos sirven como el recordatorio duradero de la posibilidad de que existan territorios negros. *The Gift and The Renege* (El regalo y la retracción) lucha contra las huellas físicas del desplazamiento y las economías de labor mientras honra la batalla que los residentes siguen librando—contra fuerzas de segregación, prácticas discriminatorias de redlining, y gentrificación que han durado décadas—para proteger su historia y su patrimonio. Theaster Gates (n. 1973) es un artista e innovador social que traduce las complejidades de la negritud mediante la teoría del espacio, el desarrollo de terrenos, la escultura y la performance. A través de la amplitud de su enfoque como pensador, creador y constructor, ensancha el papel del artista como un agente de cambio. Su obra replantea tensiones de larga duración entre las políticas municipales y el deseo de autodeterminación de una comunidad mientras que ofrece un poderoso recordatorio de la necesidad de la persistencia y la creatividad. A lo largo de su carrera, Gates ha combinado su formación en planeamiento urbano con una práctica de arte multifacética para invertir un valor cultural renovado en vecindarios despojados y poco reconocidos, elevando nuestro entendimiento de la labor, los materiales, el lugar y la comunidad de los negros. Su obra resalta poderosamente el verdadero valor que tienen los espacios negros—aunque a menudo subvalorados—como sitios de resiliencia, liberación, y redención estadounidense. Por más de 20 años, ha trabajado para transformar el lado sur de Chicago a través de iniciativas que preservan, recuperan, reimaginan y continúan la función vital del vecindario como núcleo para el ingenio y la producción creativa del pueblo negro. Su práctica dinámica, que demuestra la doble importancia de la resistencia cultural y el papel del artista en la construcción de una comunidad, lo ha convertido en uno de los artistas más importantes que trabajan hoy en día. Esta exposición es un catalizador para el esfuerzo más amplio de la comunidad de Freedmen's Town, ahora respaldada por una asociación entre Houston Freedmen's Town

Conservancy y Contemporary Arts Museum Houston (CAMH), con la ciudad de Houston, para conservar los bienes culturales y históricos para las generaciones venideras. La exposición eleva la imaginación radical y la labor necesaria sobre el terreno para realizar la conservación completa de los ladrillos históricos y el retorno sagrado sus hogar legítimo en las calles de Freedmen's Town.

Theaster Gates: The Gift and The Renege (Theaster Gates: El regalo y la retracción) se desarrolló a lo largo del proceso de planificación y participación de Rebirth in Action en colaboración con Houston Freedmen's Town Conservancy. La exposición está organizada por Contemporary Arts Museum Houston y co-curado por Ryan N. Dennis, Curador Principal y Director de Iniciativas Públicas, y Hesse McGraw, Director Ejecutivo.

El patrocinio para presentar *Theaster Gates: The Gift and The Renege* (Theaster Gates: El regalo y la retracción) procede de Mellon Foundation y Scott R. Sparvero. Apoyo generoso ha sido proporcionado gracias a una subvención de The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts y Bank of Texas.

Las exposiciones del Contemporary Arts Museum Houston son posibles gracias a los patrocinadores, benefactores y donantes del Fondo de Exposiciones Principales de CAMH: Chinhui Juhn y Eddie Allen, Louise Jamail, Sissy y Denny Kempner, Dillon Kyle y Sam Lasseter, Cabrina y Steven Owsley, Elisa y Cris Pye, Beverly y Howard Robinson, Louisa Stude Sarofim, y Mary Ann y F. Carrington Weems Foundation.

Retaining Wall for Revolution and Resurrection (Muro de contención para Revolución y Resurrección), 2024

Treinta y uno gaviones de acero a medida, inventario de ferretería, objetos de estudio y materiales de construcción

La obra *Retaining Wall for Revolution and Resurrection* (Muro de contención para Revolución y Resurrección) (2024), está conformada por objetos de Halsted Hardware, una ferretería local ubicada en el sur de Chicago que quebró y cerró en 2020. Al enfrentar la clausura de este pilar de la comunidad, Gates compró el local, su contenido y posteriormente colaboró con su dueño, Sr. Ken, para reimaginar su inventario como los componentes de esta obra. La obra de arte resultante proclama, con actitud transgresora, “ya tenemos las herramientas que necesitamos para resucitar nuestra comunidad”. La obra refleja la preocupación de Gates por el abandono de los espacios negros y ofrece una potente metáfora de los esfuerzos necesarios para apoyar y revitalizar estas comunidades.

“Sigo lidiando con las cuestiones de la economía dentro del espacio negro y el prerequisite apologético de que a muy pocos les importa lo suficiente para tratar de salvarlo. Aunque mis intentos son, en el mejor de los casos, a menudo ridículos, no obstante lidio, en el espacio negro, con mi verdad y su verdad. Un músculo trabajado es mejor que un músculo perezoso. [Este trabajo] ejercita mis músculos y me ofrece nuevas formas de acceder materiales y configuraciones espaciales”.

– Theaster Gates

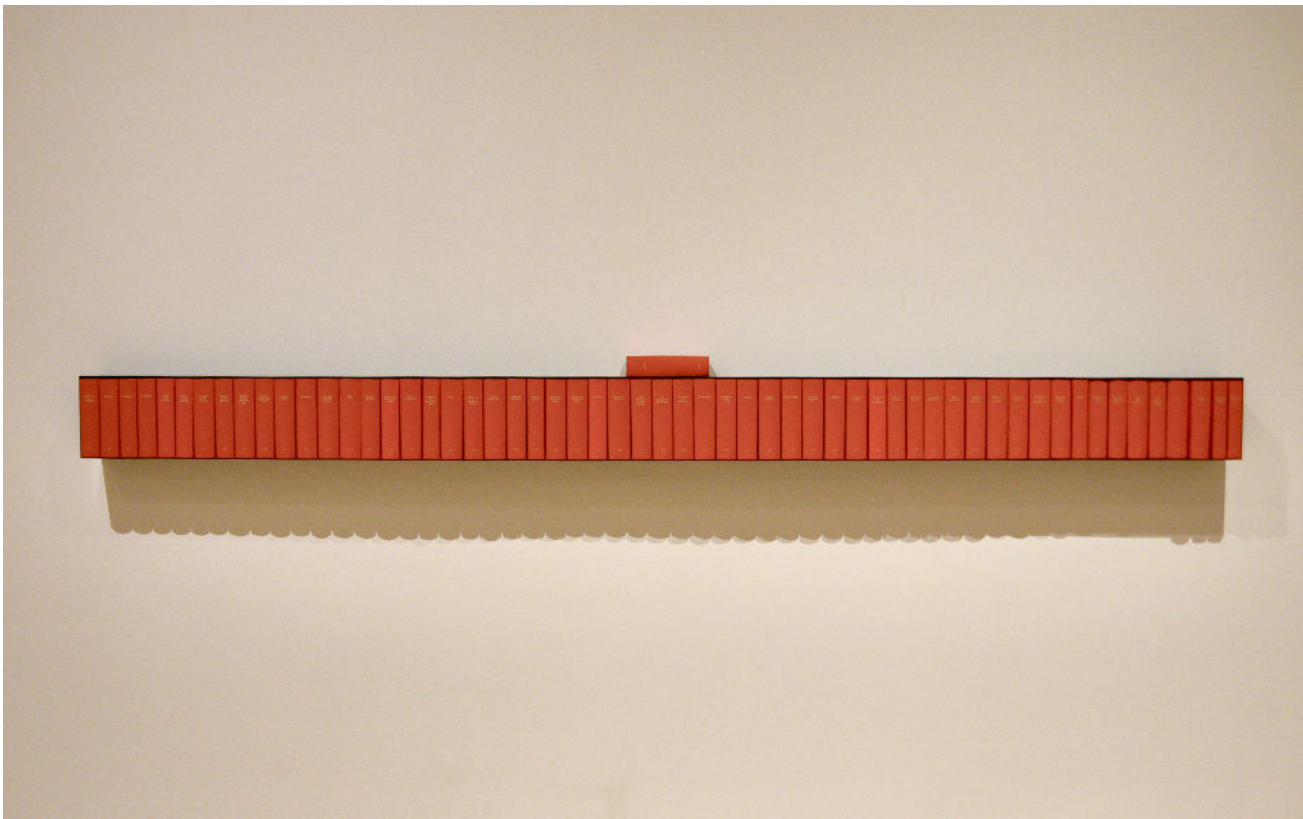

New Egypt Sanctuary of the Holy Word and Image (Nuevo Santuario Egipto de la Sagrada Palabra e Imagen), 2017

Madera, mármol, periódicos encuadernados, objetos encontrados y luz

La pieza *New Egypt Sanctuary of the Holy Word and Image* (Nuevo Santuario Egipto de la Sagrada Palabra e Imagen) (2017) presenta un archivo de obras a gran escala almacenadas en un santuario elevado de madera. La obra central, *New Egypt* (Nuevo Egipto), contiene volúmenes encuadernados de la revista *Ebony* (1945-2016), que celebra la vida de los negros estadounidenses. El artista rescató las revistas originales, tras la liquidación de la empresa *Johnson Publishing Company*, y luego las encuadernó y ordenó por década. El uso de colores y referencias arquitectónicas a formas africanizadas conecta la experiencia de los negros estadounidenses con los reinos africanos históricos modelados a partir de las enseñanzas del Dr. Maulana Karenga, el fundador de Kwanzaa y una figura pionera en los estudios africanos. Esta obra enfatiza la importancia de preservar y reflexionar sobre la historia cultural negra.

From My People and My Skin (Desde Mi Gente y Mi Piel), 2019
Libros encuadernados, estante de aluminio

La obra *From My People and My Skin* (Desde Mi Gente y Mi Piel) (2019) explora la relación entre la identidad personal y la historia colectiva a través de una colección de libros encuadernados exhibidos en un estante de aluminio minimalista diseñado por el artista. Theaster Gates destaca la importancia de preservar la literatura negra y sus narrativas dentro del contexto de historias occidentales mientras enfatiza la trascendencia de historias negras en comprender y moldear la identidad cultural.

Bright Sunny Day (Brillante día soleado), 2024

Antorcha para techos, betún, pintura industrial a base de esmalte y acero

En la obra *Bright Sunny Day* (Brillante día soleado) (2024) Theaster Gates explora los temas de regeneración, esperanza y legado. La obra recurre directamente a la relación entre Gates y su padre, Theaster Gates Sr. El Gates mayor, ahora difunto, era emprendedor, desarrollador y artesano en Chicago. En 2012, el artista le pidió a su padre que colaborara en una serie de nuevas pinturas, utilizando la caldera de alquitrán de Gates Sr. Una vez, mientras su hijo cortaba y recortaba una esquina del cuadro, Gates Sr. dijo: “No la cortes así, no quieres que [la pintura] tenga fugas”. Esta obra permite que ese legado y esa artesanía brillen.

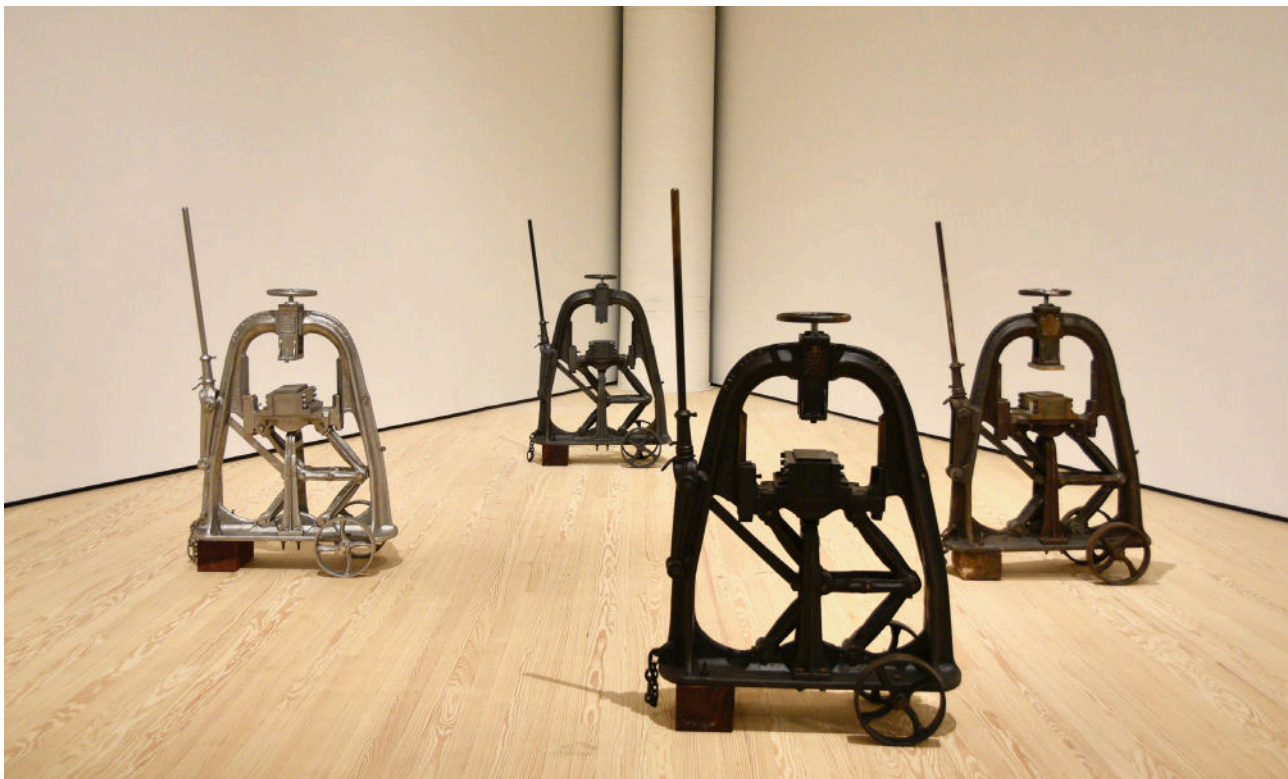

WE WILL SAVE OURSELVES (NOS SALVAREMOS), 2024

Antorcha para techos, betún, pintura industrial a base de esmalte y acero

Esta obra se inspira en las experiencias de Theaster Gates en *Freedmen's Town*, Houston, donde interactuó con la comunidad como parte de la iniciativa *Rebirth in Action* (Renacimiento en acción), cuyo enfoque central es la importancia histórica de *Freedmen's Town* que aspira a preservar esta comunidad singular, su agencia y herencia para las generaciones venideras. A través de conversaciones con los residentes de *Freedmen's Town* sobre la autodeterminación y la superación de desafíos, Gates reflexiona sobre cómo las comunidades pueden encontrar fuerza y resiliencia. ¿Cómo hacen las comunidades para abrirse camino hacia adelante cuando los desafíos parecen imposibles de superar? Esta obra está hecha con materiales industriales para techos para simbolizar la perseverancia, la autodeterminación y el esfuerzo colectivo necesario para construir un futuro mejor.

EN SENTIDO HORARIO DESDE ATRÁS

Nation Building – A Collection of All of the Brick Presses

(La construcción de la nación: una colección de todas las prensas para ladrillos)

Brick Relief (Relieve de ladrillo), 2024

Bronce

The Original Bray (El rebuzno original), 2024

Hierro fundido

Analog Investments (Inversiones analógicas), 2024

Bronce

Stainless Labor (Labor inoxidable), 2024

Acero inoxidable

Esta colección resalta la exploración de las prensas de ladrillos por Theaster Gates como símbolos de construcción y la creación de comunidad. Rinde homenaje a la importancia de los ladrillos en *Freedmen's Town*, Houston y a los residentes negros emancipados que pavimentaron las calles con ladrillos hechos a mano a principios del siglo XX. Dialoga con las maneras en que se hacía la producción de ladrillos anteriormente y la maquinaria necesaria para colocar nuevos ladrillos en el futuro. La obra refleja su interés más amplio en materialidad y el papel de objetos físicos en formar y apoyar espacios y historias colectivos.